

Diálogos con el lugar. Experimentando nuevas maneras de mirar y re-presentar

Jesús Esquinas-Dessy
Isabel Zaragoza

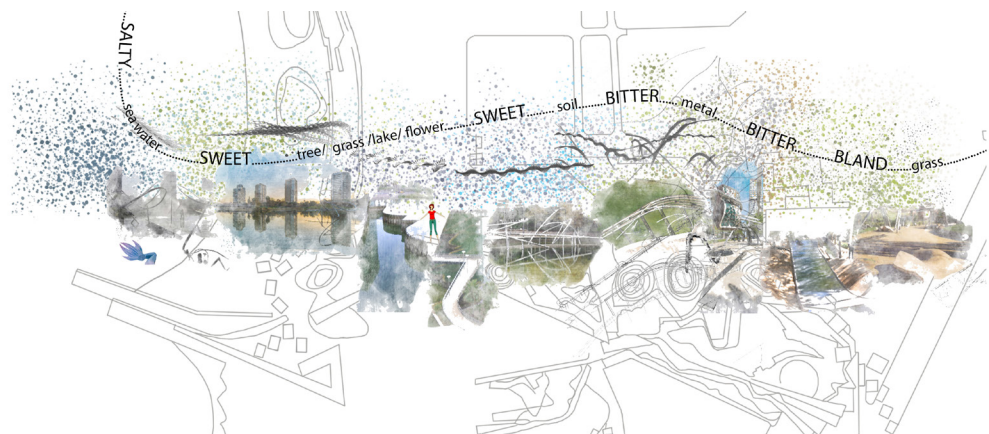
Resumen

El objetivo de este artículo es examinar una docencia de expresión gráfica arquitectónica en un curso de máster de vocación internacional sobre arquitectura contemporánea, con la finalidad de valorar hasta qué punto materializa una cultura local enraizada en las características de su propio lugar y de cómo unas representaciones arquitectónicas y visuales pueden ayudar a convertir nuevas maneras de mirar en una actitud aplicable al fomento de una creatividad más diversa que los autores consideran de valor en el actual entorno globalizador.

El trabajo se centra en mostrar aspectos de un formato de taller que promueve la investigación sintética en el ejercicio de la expresión gráfica arquitectónica, a través de obras locales, entre otras, de Miralles Tagliabue EMBT o RCR arquitectes, mediante el aprendizaje de una nueva manera de mirar. Esta experiencia pretende no sólo abrir nuevos caminos a la creatividad contemporánea, sino establecer diálogos con un mundo intenso de referentes de otras disciplinas artísticas. El artículo ofrece una visión crítica de la práctica docente de representación arquitectónica y visual, en la que se experimenta con unos procedimientos que permiten conseguir resultados innovadores, de elementos tangibles e intangibles, que transitan entre divisiones temporales, espaciales, lúdicas y culturales.

Palabras clave

Barcelona, Miralles Tagliabue EMBT, RCR arquitectes, lugar, representación arquitectónica

Sensorial Night Story in Diagonal Mar Park. Fragmento del panel DinA1. Serap Doglarlioglu, Yuqi Duan, Lilia Ivanova, Patricia Urriaga, Shixuan Yu. *New Representations, New Conceptions* ETSAB MbArch UPC, curso 2020-2021. Fuente: propia.

Lugar de docencia y docencia de lugar

La vinculación entre lugar y docencia es incuestionable y ello influye en el carácter de experimentación. De hecho, uno de los debates históricos sobre la implantación de centros de educación gira alrededor del interés en relacionarse o no, con los entornos urbanos y, más concretamente, con sus actividades. A nadie se le escapa la vinculación de determinadas ciudades del mundo con especificidades concretas. Es decir; hablar de Montpellier o de Boston rápidamente se relaciona con medicina, hablar de Bolonia se relaciona con el derecho. Así, por ejemplo, la ciudad de Las Vegas, es referencia de una determinada forma de mirar la arquitectura y la ciudad. La lectura de *Aprendiendo en Las Vegas* de Scott Brown, Venturi e Izenour [1972] supuso un cambio disruptivo en la historia y teoría de la arquitectura, como uno de los textos definidores de todo un nuevo movimiento artístico y cultural. En este sentido, podríamos relacionar muchas ciudades con miradas muy específicas sobre su arquitectura o urbanismo. Además, para muchos, el proyecto arquitectónico se inicia con la comprensión del lugar [Chías, Papa 2019, pp. 1-10].

La visita a lugares como método de aprendizaje entre los arquitectos y artistas tiene una larga tradición. Baste recordar los viajes de *Grand Tour* de Soane, o de Le Corbusier por Oriente, o de Aalto a Italia, o los de Kahn, o Jacobsen, ... que han dejado innumerables registros gráficos y escritos sobre sus inquietudes y reflexiones y han sido fuentes de muchas de las arquitecturas más admiradas. Ya en la Edad Media, la antigua tradición de registro de las experiencias de viajes, se reflejaba en la elaboración de mapas gráficos manuscritos, que, a modo de narraciones gráficas de una historia, representaban visiones del mundo, incluyendo ciudades, arquitecturas (fig. 01).

Fig. 01. Atlas catalán o Mapamundi de los Cresques, 1375. Fuente: propia.

El dibujo de la contemporaneidad

La celebración de los juegos Olímpicos en 1992 supuso la manifestación de un cambio substancial en la fisonomía de Barcelona y en su vitalidad urbana. La participación de la arquitectura fue tal que originó, que arrancase un curso de postgrado basado en esa experiencia y que, convenientemente evolucionado, llega a nuestros días con la denominación de *The Contemporary Project*. En el actual marco de debate, tiene la voluntad de destilar experiencia local de arquitectura. La representación arquitectónica participa como un instrumento estratégico de mirar el lugar, y después de "hacerlo entender". Así pues, revive la 'tradicional íntima conexión que un día hubo entre dibujo y arquitectura' [Moneo 2017, p. 14].

El taller de representación arquitectónica *New Representations, New Conceptions* [1] se focaliza en la práctica de un dibujo creativo mediante investigación, práctica y aprendizaje muy focalizada en mirar arquitectura y lugar, con la finalidad de provocar el enriquecimiento de los proyectos y la narrativa visual mediante puntos de vista innovadores y diversos. Se trata de un curso internacional en el que la diversidad prácticamente está garantizada por la procedencia variada de sus estudiantes (Albania, Austria, Argentina, Colombia, Corea, Chile, China, España, EEUU, Irán,

Italia, Líbano, Marruecos, Méjico, Turquía, Vietnam, ...). Por eso, parece interesante potenciar la mezcla de bagajes personales de las educaciones y miradas de cada estudiante.

Con objeto de enmarcar la disciplina de la representación arquitectónica, su investigación y buena práctica, atenderemos a unas reflexiones de Marco Frascari [2007, p. 14]: 'Los investigadores 'gráficos' de la representación arquitectónica son para la mayoría de los críticos e historiadores de la arquitectura, como los arqueólogos son para los coleccionistas (...) La elaboración de unos pocos valores y principios estructurales simples da como resultado una gran variación de la imaginación arquitectónica que puede atravesar divisiones temporales, espaciales y culturales'. En este propósito, en el taller se trabajan casos ejemplares del fértil panorama catalán que destaquen por prestar una singular atención al lugar en la materialidad y en el proceso creativo de su arquitectura como obras de Miralles Tagliabue EMBT o de RCR arquitectes, entre otros. Se considera provechoso que una de las líneas a tratar sea el estudio de excepcionales documentos gráficos de proceso creativo por el interés que suscita el descubrimiento de referencias con otras disciplinas, o el diálogo con documentos de arquitectos que tienen el dibujo como herramienta creativa (fig. 02).

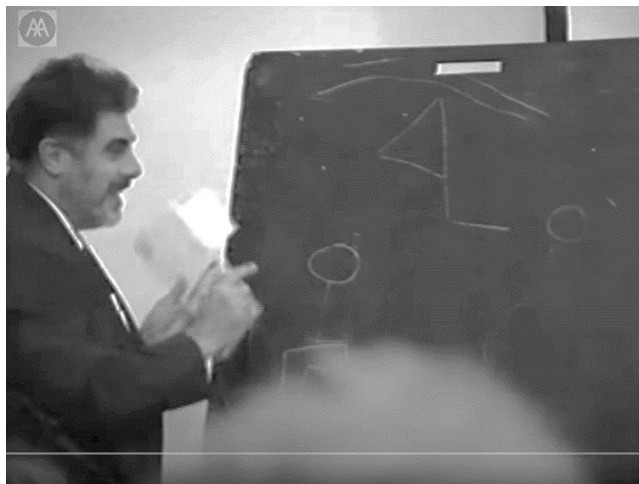

Fig. 02. a) Enric Miralles impartiendo la conferencia *Shadows and Alphabets* [2] en la AA School de Londres, 1998. Imagen capturada del video, por los autores. Fuente: propia; b) Joan Miró, 1925. *El nacimiento del mundo*. Fuente: MoMA collection. https://www.moma.org/collection/works/79321?artist_id=4016&page=1&sov_referrer=artist > (Accesed 8 November 2021). Cortesía de © Successió Miró 2022.

Bases pedagógicas

A principios de los ochenta del siglo xx se da la coincidencia del inicio de la transformación urbana de Barcelona y el de la carrera profesional de Enric Miralles, que llegó a ser catedrático de la ETSAB, director de la *Staedeschule* de Frankfurt y profesor de la Cátedra Kenzo Tange en la GSD de Harvard. La figura de Miralles reúne una erudita base teórica junto a una extensa base documental, sumada a obra construida en la ciudad. Asimismo, su extraordinaria generosidad a la hora de difundir sus trabajos, tanto de obra construida como de su proceso creativo lo reafirman como un referente muy válido para desarrollar docencia focalizada en la atención a la representación arquitectónica de procesos creativos complejos.

Además, los registros dejados mediante diferentes medios gráficos y multidisciplinares aportan un valor ilustrativo muy clarificador para el entendimiento de aquellas ideas configuradoras de una vitalidad urbana arraigada en las condiciones del lugar, ya sean en la esfera de lo funcional o en la de lo emocional o artístico (fig. 03).

Por otro lado, los arquitectos catalanes RCR, también suponen una valiosa aportación a la docencia de la expresión gráfica arquitectónica (fig. 04). Curtis [2018, p. 24] afirma al respecto de su obra que 'atraen a todos los sentidos, incluso el tacto y el oído.

Existen en una zona intermedia entre la arquitectura, la escultura y el paisajismo'. Han sido

Fig. 03. a, b) Enric Miralles, 1991. Pabellón de Meditación en Unazuki. Maquetas. Fuente: Archivo EMBT y Fundació Enric Miralles; c) Man Ray, 1918. *Hombre*. Fuente: Krauss, R. (1985). *La originalidad de la Vanguardia y otros mitos modernos*, pp. 112, fig. 70, Madrid: Alianza editorial; d) cuaderno de notas de Rostami Fereshteh. *New Representations, New Conceptions ETSAB MbArch UPC, curso 2019-2020*. Fuente: propia.

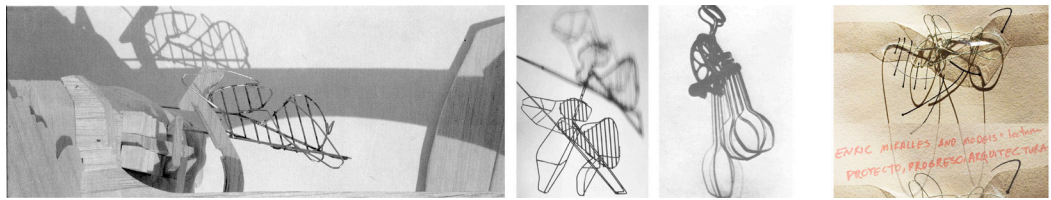

Fig. 04. Conferencia telemática de Rafael Aranda. RCR arquitectes, titulada RCR *Creatividad Compartida*, 2020 [4]. Imágenes capturadas desde la pantalla por los autores. Fuente: propia.

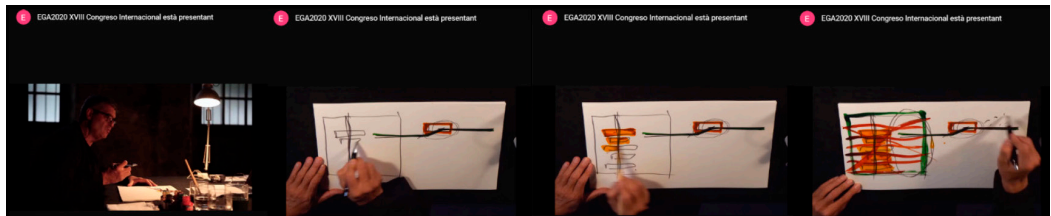

Fig. 05. RCR arquitectes, 2018. *Dream and Nature*. Plano XVIII c. Fragmento seleccionado por los autores de la comunicación. Fuente: RCR *Dream and Nature*. Catalonia in Venice, pp. 102. Barcelona: Institut Ramon Llull RCR BUNKA, Actar. Catalonia in Venice. Cortesía de RCR Aranda Pigem Vilalta Arquitectes.

profesores de urbanismo y de arquitectura del paisaje en la UPC y además establecieron un *Workshop* Internacional de verano de carácter multidisciplinar en su taller. Para ellos “la innovación en la arquitectura, nacida desde la creatividad, generará innovaciones tecnológicas” [3]. Para los arquitectos RCR, la comprensión del lugar pasa por un aprendizaje: ‘creemos que hemos aprendido a leer un sitio gracias a comprender que nuestro cuerpo es un instrumento con el cual valorar, sentir y absorber todo lo que le circunda’ [Merino et al, 2019, p. 25]. En su trabajo exploran el modo de hacer comprensible la complejidad, enfatizando la percepción de sus dibujos (fig. 05).

En cierta manera, el carácter calidoscópico del pensamiento de Miralles o las percepciones sensoriales de la obra de RCR permiten descubrir valores arquitectónicos, responsablemente urbanos o multidisciplinarios, cuestiones de gran valor didáctico y susceptibles de generar conocimiento para la docencia de la expresión gráfica arquitectónica de un curso de máster. Representar las sensaciones del lugar puede abrir caminos inexplorados sobre los que narrar historias mediante la percepción, una herramienta adecuada para comunicar, para materializar y trasladar ideas.

Investigar, compartir, observar, experimentar

En la planificación de la formación del curso, se opta por seguir una lógica investigadora propia del desarrollo de cualquier proyecto: detectar necesidades, establecer intereses y materializar respuestas intencionadas a todo ello. Es decir, se propicia investigar, sintetizar resultados, y concluir ...

y todo ello desde la confianza en los años acumulados de docencia en formatos de taller y desde la experiencia profesional en resolver desafíos investigadores de proyectos arquitectónicos. El curso se estructura en base a varias estrategias metodológicas. En primer lugar, el trabajo en equipo, como oportunidad de aprendizaje multicultural; en segundo lugar, salir del aula; en tercer lugar, conseguir un registro gráfico del trabajo diario con el que experimentar habilidades personales; en cuarto, intercambiar abiertamente la mayoría de la información generada; Y finalmente, posibilitar la práctica de recursos gráficos y visuales diversos, alrededor de un mismo tema, es decir, fomentar la experimentación y el probar, probar, y probar (figg. 06, 07).

Fig. 06. Visita al archivo gráfico ETSAB UPC. *New Representations, New Conceptions ETSAB MbArch UPC, curso 2019-2020.*
Fuente: propia.

Fig. 07. Presentaciones y montajes en el aula y en línea mediante plataforma "Miro". *New Representations, New Conceptions ETSAB MbArch UPC curso 2019-2020 y 2020-2021.*
Fuente: propia.

Diálogos con el lugar

En una fase inicial los estudiantes han consultado e investigado la obra gráfica de su proyecto asignado, la han visitado y posteriormente se les pide un trabajo relacionado con el lugar con el que establezcan diálogos con el mismo y en el que se deberá representar las diferentes capas de información (tangibles y/o intangibles). Las técnicas son libres y opcionalmente se trabaja a diferentes escalas en un dibujo, maqueta o artefacto, desarrollando un panel final en formato DinA1. A continuación, se presentan dos experiencias de trabajo en equipo llevadas a cabo en el taller *New Representations, New Conceptions MbArch ETSAB UPC*.

La primera tiene como emplazamiento el Parque de Diagonal Mar, obra de Miralles Tagliabue EMBT en Barcelona; un proyecto muy generoso en cuanto a documentación gráfica. Al respecto de los dibujos de concepción del proyecto, Tagliabue [2001, p. 2] los calificaba de "mapas de deseos" y mencionaba la "capacidad que tiene el dibujo de arquitectura de seleccionar las líneas esenciales, diferencia la manera de explicar una realidad: te dice en qué has de concentrarte para entender esa realidad".

El trabajo de los estudiantes se centra en representar actividades sensoriales en el parque, mediante una historia nocturna imaginaria [5]. Para ello toman un elocuente hilo conductor mediante un personaje de una película animada [6] y desarrollan una serie de capas con las que enlazan aspectos que su investigación previa ha considerado importantes, como son la presencia relevante del agua o los movimientos sinuosos de los pájaros (figg. 00, 08-10).

La segunda experiencia tiene como emplazamiento una manzana del Ensanche Cerdá en Bar-

Fig. 08. Sensorial Night Story in Diagonal Mar Park. Panel final DinA1. Serap Doglarlioglu, Yuqi Duan, Lilia Ivanova, Patricia Urtilaga, Shixuan Yu. *New Representations, New Conceptions* ETSAB MbArch UPC, curso 2020-2021. Fuente: propia.

celona en el barrio de San Antonio. Se trata de la reutilización del patio de manzana recuperando un espacio público y la implantación de una biblioteca y de un hogar para mayores, obra del equipo RCR *arquitectes*. En el trabajo previo de investigación destacan la producción gráfica de unos dibujos sintéticos, collages muy expresivos realizados a tinta y una espléndida maqueta de todo el bloque de manzana. Los estudiantes desarrollan sus diálogos con la obra mediante lo que denominan *Play the blocs*.

Fig. 09. *Sensorial Night Story in Diagonal Mar Park*. Storyboard. Serap Doglarlioglu, Yuqi Duan, Lilia Ivanova, Patricia Urtiaga, Shixuan Yu. *New Representations, New Conceptions* ETSAB MbArch UPC, curso 2020-2021. Fuente: propia.

Fig. 10. Xavi Bou, 2019. *ornitografía #148*. Los movimientos de los pájaros han servido de inspiración a los estudiantes para la representación del panel y su storyboard (fig. 08, 09). Fuente: cortesía de ©Xavi Bou.

Desarrollan un repertorio de múltiples posibilidades como manera de trabajar en la 'manzana'. Reinterpretan y reconstruyen la maqueta de RCR *arquitectes* mediante módulos independientes con los que experimentan diferentes posiciones. La presentación de su trabajo en el aula se planteó de modo participativo, como un juego en el que los compañeros y profesores podían idear la 'manzana' con sus manos. (figg. 11,12) Otro factor significativo del método seguido se refiere al instrumental de dibujo. Para aumentar la diversidad de resultados, se ha propiciado tanto el uso de medios tradicionales (manuales o artesanales), como los digitales, o los híbridos como combinación de ambas técnicas. La hibridación instrumental es una actitud muy contemporánea como, por ejemplo, nos muestran las prácticas académicas de Pezo von Ellrichshasen [Pezo, Von Ellrichshasen 2021, p. 29]: "nuestras exploraciones académicas se ocupan de lo que hemos definido como 'intencionalidad ingenua'. Es un método que nos permite acelerar la creatividad mientras se erosionan los preconceptos de la composición formal", o los resultados de los talleres de proyectos de Toio Ito en el *Studio Abroad* que imparte en Harvard GSD (2019).

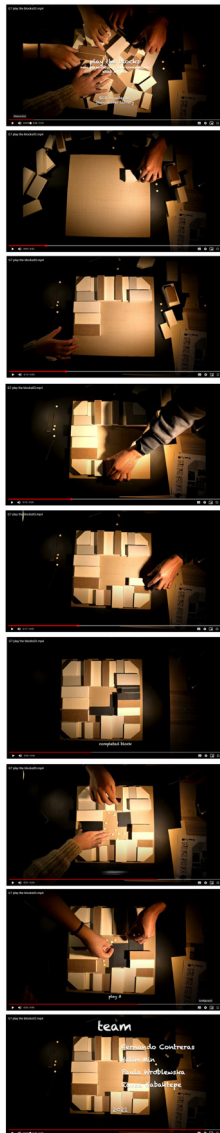

Fig. 11. *Play the bloks*. Imágenes capturadas del video. Fernando Contreras, Ravza Kabaktepe, Halin Min, Paula Wroblewska. *New Representations, New Conceptions ETSAB MbArch UPC, curso 2021-2022*. Fuente: propia.

Fig. 12. *Play the bloks*. Panel final DinA1. Fernando Contreras, Ravza Kabaktepe, Halin Min, Paula Wroblewska. *New Representations, New Conceptions ETSAB MbArch UPC, curso 2021-2022*. Fuente: propia.

En definitiva, no se pretende formar arquitectos que miméticamente reproduzcan los casos de estudio sino únicamente familiarizarlos con un instrumental de referencia para gestionar gráficamente la complejidad, y que se considera útil para enriquecer de contenidos sus proyectos, uniendo vanguardia y tradición. El taller desarrolla la creatividad arquitectónica mediante el dibujo como herramienta experimental de conocimiento, comunicación y reflexión.

Conclusión: hacia una pedagogía experimental del lugar

En un panorama actual centrado en cuestionar un globalismo dominante, con tendencias generalizadoras y descontextualizadas, parecen más apropiadas que nunca las prácticas docentes basadas en el “estudio minucioso de lugares, ciudades y culturas específicas. Vale la pena recordar que la arquitectura sigue enraizada en el lugar” [Ockmann, Williamson 2012, p. 228]. La experiencia del taller contribuye a formar y mostrar nuevas miradas sobre la complejidad de una arquitectura, con unos resultados que han transitado entre divisiones temporales, espaciales, sociales o culturales. Por un lado, el esfuerzo sintético de repensar cómo representar unas obras ejemplares proyectadas, construidas y pensadas años atrás, pero abordadas con nuevas

miradas atentas al lugar y enfocadas a determinados aspectos aprehendidos en las investigaciones previas. Además, mediante la práctica de trabajos en grupos heterogéneos, formados con estudiantes de culturas diversas, no sólo ha generado interesantes sinergias, sino sorprendentes resultados del proceso creativo de los trabajos.

La expansión de pedagogías basadas en investigaciones de experiencias singulares diversas sobre el lugar son una contribución al enriquecimiento formativo universal en una diversidad cultural. Por ello, viendo la importancia que la investigación arquitectónica tiene sobre la consecución de bienestar colectivos en las ciudades, es evidente el interés que este tipo de docencias específicas ha de tener para el enriquecimiento instrumental de los arquitectos, y más aún, para aquellos que quieren trabajar desde las fronteras de lo conocido.

Notas

[1] Instructores del taller: Isabel Zaragoza y Jesús Esquinas-Dessy. Parte de esta experiencia se presentó en Harvard (IACIT International Conference in Innovative Teaching: Improving the University for Future Generations) y en Madrid (Jornadas JIDA'19), 2019.

[2] A propósito de los dibujos de Miró, Miralles (1998) reflexiona en su conferencia: "...one of the things that I would note is the back, about he prepare the painting for that to exist. I'm really impressed because is so precise".

[3] Véase RCR Summer Workshop. <<https://www.rcrlaba.cat/idea/>> [Consulta: 02 febrero de 2022]

[4] Conferencia inaugural del XVIII Congreso EGA 2020 (24 de septiembre de 2020) <<https://eventos.unizar.es/31205/section/17111/xviii-congreso-internacional-de-expresion-grafica-arquitectonica.html>> [Consulta: 20 febrero 2022]

[5] Algunas de las reflexiones de los estudiantes: 'Las experiencias sensoriales en un paisaje artificial fueron el punto de partida del ejercicio. Los dibujos representan el recorrido de las vistas a lo largo del parque enfatizando los reflejos y las sombras sobre el agua y el pavimento, guiados por los ondulantes recorridos de vuelo de los pájaros en el cielo, en analogía a las estructuras metálicas.'

[6] Paprika, 2006 de Satoshi Kon.

Agradecimientos

Esta experiencia docente e investigadora ha sido apoyada por el Programa Serra Húnter.

Se agradece a Benedetta Tagliabue EMBT Arquitectes, Fundació Enric Miralles, RCR Aranda Pigem Vilalta Arquitectes, Succesió Miró i Xavi Bou, por la consulta y cesión de materiales.

Riferencias

- Bardí Milà, B. (a cura di). *VII Jornadas sobre Innovación Docente en Arquitectura* (JIDA'19). Conference proceedings, Madrid, 14-15 de noviembre 2019, pp. 22-33. Barcelona: UPC IDP; GILDA. <<https://doi.org/10.5821/jida.2019.8210>> (consultato il 13 marzo 2022).
- Bru, E., Llobet, X. (2019). *The Contemporary Project: design to fit the human spirit*. In E. Bru y X. Llobet (Eds.). Barcelona: ETSAB UPC. <<http://hdl.handle.net/2117/1172657>> (consultato il 4 marzo 2022).
- Chías, P., Papa, L.M., (2019). Territories, places and landscapes with figures. In *Disegnarecon*, v12, n. 22, p. 1-10. <<https://doi.org/10.20365/disegnarecon.22.2019.ed>> (consultato il 4 marzo 2022).
- Curtis, W. (2018). Vacíos y sombras: los espacios emotivos de RCR Arquitectes. In *RCR Dream and Nature. Catalonia in Venice*, pp. 22-25. Barcelona: Institut Ramon Llull RCR BUNKA, Actar.
- Frasconi, M. (2007). Models and drawings – the invisible nature of architecture. In M. Frascari, J. Hale, B. Starkey (a cura di). In *From models to drawings*, pp. 2-9. New York: Routledge.
- Ito, T., Yanagisawa, J. (2019). *Transforming Omishima*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Graduate School of Design.
- Krauss, R. (1985). *La originalidad de la Vanguardia y otros mitos modernos*. Madrid: Alianza editorial.
- Merino, E., Moral, F., Delgado, A., (2019). Conversando con...RCR arquitectes. De la construcción del paisaje y de la ciudad. En A. García Codoñer (Ed). *EGA*, v. 24, n. 35, pp. 18-33. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia. <<https://doi.org/10.4995/ega.2019.11548>> (consultato il 3 febbraio 2022).
- Miralles, E. (1998). *Shadows and Alphabets*. Lecture in London (AA School of Architecture), 19 May, 1998.
- Miralles, E. - *Shadows and Alphabets* <https://www.youtube.com/watch?v=5kQOyhjOP4&ab_channel=AASchoolofArchitecture> (Consultato il 7 Febbraio 2022).
- MOMA <<https://www.moma.org/artists/4016#works>> (consultato il 8 novembre 2021).
- Moneo, R., (2017). *Lecciones desde Barcelona 1971-1976. Rafael Moneo. Una manera de enseñar arquitectura*. In C. García (Ed.). Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya & Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona.
- Ockmann, J., Williamson, R. (2012). *Architecture school. Three centuries of educating architects in North America*. J. Ockman, R. Williamson (Eds.). Cambridge, Massachusetts: The MIT Press.
- Pezo, M., Von Ellrichshausen, S. (2021). Mauricio Pezo and Sofia von Ellrichshausen in conversation with Fabrizio Gallanti. In F. Gallanti (Ed.). *Pan Scroll Zoom. Teaching Architecture Under Lockdown: 20 studios Worldwide That Went Online*. United Kingdom: Drawing Matter.
- Tagliabue, B. (2001). Unos mapas de deseos. In Mariscal, J. (a cura di) *Arquitectura dibujada. El proyecto de Miralles/Tagliabue para Diagonal Mar*, Colección *Diseño gráfico con Mariscal*, p.2. Barcelona: Salvat + Miralles Tagliabue EMBT.
- Venturi, R., Scott Brown, D., Izenour, S. (1972). *Learning from Las Vegas*. Cambridge, Mass.: MIT Press. <<http://xavibou.com/index.php/project/about-ornitographies/>> (consultato il 15 febbraio 2022).
- Zaragoza, I., Esquinas-Dessy, J. (2019). Nuevas representaciones, Nuevas concepciones: "entender y hacer entender". MBArch ETSAB. In: García Escudero, D.

Autores

Jesús Esquinas-Dessy, UPC BarcelonaTech, Universitat Politècnica de Catalunya, jesus.esquinas@upc.edu
Isabel Zaragoza, UPC BarcelonaTech, Universitat Politècnica de Catalunya, isabel.zaragoza@upc.edu

Para citar este capítulo: Esquinas-Dessy Jesús, Zaragoza Isabel (2022). Diálogos con el lugar. Experimentando nuevas maneras de mirar y re-presentar/Site talks. Experimenting new ways of seeing and re-presenting. In Battini C., Bistagnino E. (a cura di). *Dialoghi. Visioni e visualità. Testimoniare Comunicare Sperimentare. Atti del 43° Convegno Internazionale dei Docenti delle Discipline della Rappresentazione/Dialogues. Visions and visuality. Witnessing Communicating Experimenting. Proceedings of the 43rd International Conference of Representation Disciplines Teachers*. Milano: FrancoAngeli, pp. 2420-2438.

Site talks. Experimenting new ways of seeing and re-presenting

Jesús Esquinas-Dessy
Isabel Zaragoza

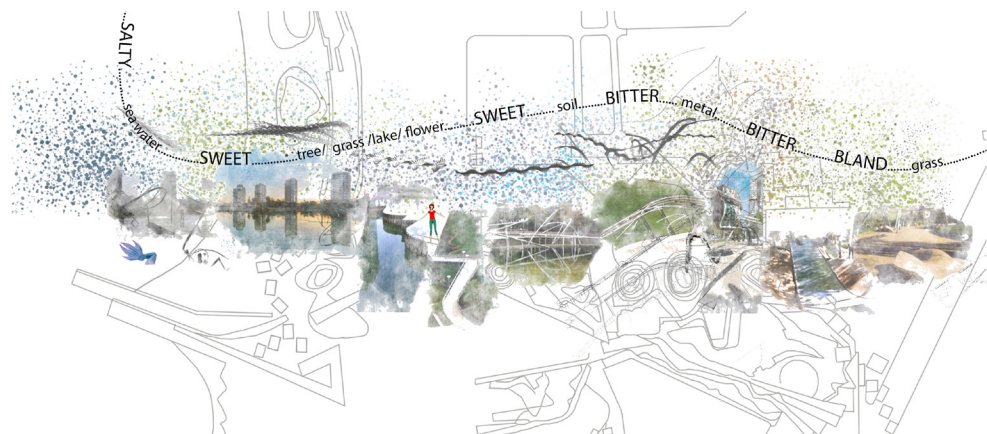
Abstract

The aim of this article is to review an architectural graphic expression teaching experience of an international master's degree on Contemporary Project. The purpose is to evaluate how a local culture rooted in the characteristics of its own site is materialised as well as how architectural and visual representations go beyond in order to transform new ways of seeing into an attitude applicable to the promotion of creativity richness, which the authors consider useful in the current globalised environment.

The work focuses on showing aspects of a workshop that promotes synthetic research with architectural graphic expression exercises, through local study cases, among others, through Miralles Tagliabue EMBT or RCR arquitectes works, practicing new ways of seeing. This experience aims not only to open new paths to contemporary creativity, but also to establish dialogues with an intense world of references from other artistic disciplines. The article offers a critical vision of architectural and visual representation educational practice, in which procedures are experimented to get innovative results, finding tangible and intangible layers, which transit between temporal, spatial, ludic and cultural environments.

Keywords

Barcelona, Miralles Tagliabue EMBT, RCR arquitectes, site, architectural representation

Sensorial Night Story in Diagonal Mar Park. Cut up from DinA1 sheet. Serap Doglarlioglu, Yuqi Duan, Lilia Ivanova, Patricia Urriaga, Shixuan Yu (MbArch). *New Representations, New Conceptions MbArch ETSAB UPC. 2020-2021 course.* Source: own.

Site of teaching and site teaching

The link between site and teaching is unquestionable and this influences the character of experimentation. In fact, one of the historical debates on the implementation of education centres revolves around the interest in relating or not with urban environments and, more specifically, with their activities. No one is unaware of the link between certain cities in the world with specific particularities. In other words, talking about Montpellier or Boston is quickly related to medicine, talking about Bologna is related to law. Thus, for example, the city of Las Vegas is a reference to a certain way of looking at architecture and the city. The reading of *Learning in Las Vegas* by Scott Brown, Venturi and Izenour [1972] represented a disruptive change in the history and theory of architecture, as one of the defining texts of a whole new artistic and cultural movement. In this sense, we could relate many cities with very specific views on their architecture or urban planning. Furthermore, for many, the architectural project begins with an understanding of the place [Chías, Papa 2019, pp. 1-10].

Visiting places as a learning method among architects and artists has a long tradition. Just have to remember the journeys of Soane's Grand Tour, or Le Corbusier's through the East, or Aalto's to Italy, or those of Kahn, or Jacobsen, ... who have left innumerable graphic and written records of their concerns and reflections and have been sources of many of the most admired architectures. Already in the Middle Ages, the ancient tradition of recording travel experiences was reflected in the elaboration of graphic manuscript maps, which, as graphic narratives of a story, represented visions of the world, including cities and architectures (fig. 01).

Fig. 01. Catalan atlas or Cresques world map, 1375. Source: own collection.

The drawing of the contemporaneity.

The celebration of the Olympic Games in 1992 was the manifestation of a substantial change in the physiognomy of Barcelona and in its urban vitality. The participation of architecture was such that it originated the start of a postgraduate course based on that experience and that, suitably evolved, reaches our days with the name of The Contemporary Project. In the current framework of debate, it has the will to distil local experience of architecture. The architectural representation participates as a strategic instrument to look at the site, and then to "make it understood". Thus, it revives the "traditional intimate connection that one day existed between drawing and architecture" [Moneo 2017, p. 14].

The architectural representation workshop *New Representations, New Conceptions* [1] focuses on the practice of creative drawing through research, practice and learning focused on looking at architecture and place, with the aim of provoking the enrichment of projects and visual narrative through innovative and diverse points of view. It is an international course in which diversity is practically guaranteed by the varied origin of its students (Albania, Austria, Argentina, Colombia, Korea, Chile, China, Spain, USA, Iran, Italy, Lebanon, Morocco, Mexico, Turkey, Vietnam, ...). For this reason, it seems interesting to promote the mixture of personal backgrounds of the educations and views of each student.

In order to frame the discipline of architectural representation, its research and good practice, we will attend to some reflections by Marco Frascari [2007, p. 18]: 'The 'graphic' investigators of architectural representation are to most architectural critics and historians, as archaeologists are to stamp collectors (...) The elaboration of a few simple structural values and principles result in a huge variation of architectural imagination which can cut all the way through temporal, spatial and cultural divides'.

For this purpose, the workshop works on exemplary cases of the fertile Catalan scene that stand out for paying singular attention to the place in materiality and in the creative process of its architecture, such as works by Miralles Tagliabue EMBT or RCR arquitectes, among others. It is considered beneficial that one of the lines to be discussed is the study of exceptional graphic documents of the creative process due to the interest aroused by the discovery of references with other disciplines, or the dialogue with documents of architects that have drawing as a creative tool (fig. 02).

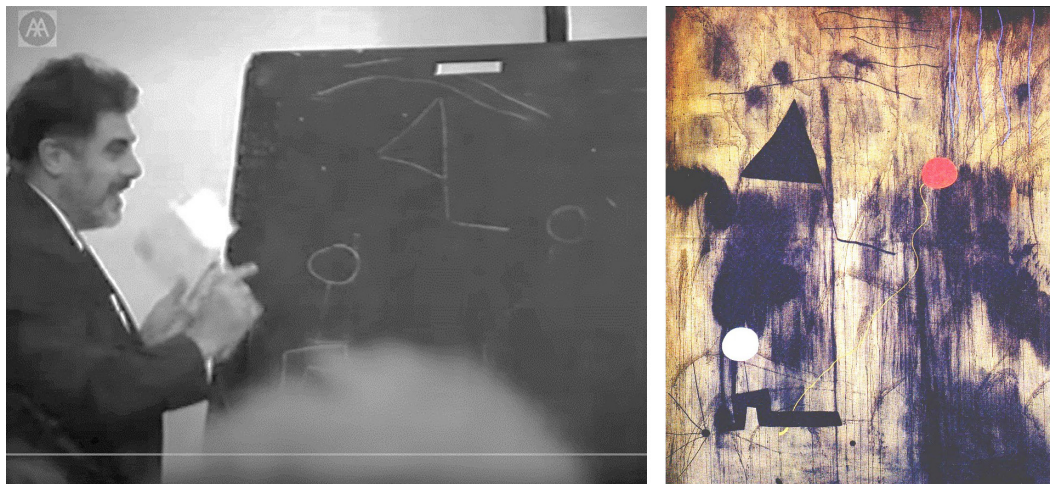

Fig. 02. a) Enric Miralles holding the lecture entitled *Shadows and Alphabets* [2] in London AA School, 1998. Image captured from video, by paper authors. Source: own; b) Joan Miró, 1925. *The Birth of the World*. Source: MoMA collection. https://www.moma.org/collection/works/79321?artist_id=4016&page=1&sov_referrer=artist > (Accessed 8 November 2021). © Successió Miró 2022 courtesy.

Pedagogical bases

At the beginning of the eighties of the 20th century, the beginning of the urban transformation of Barcelona coincided with the professional career of Enric Miralles, who became a professor at the ETSAB, director of the Frankfurt Staedeschule and professor of the Chair Kenzo Tange at Harvard GSD. The figure of Miralles assemble an erudite theoretical base together with an extensive documentary base, added to the work built in the city. Likewise, his extraordinary generosity when disseminating his works, both in terms of built work and his creative process, reaffirm him as a very valid reference to develop teaching focused on attention to the architectural representation of complex creative processes. In addition, the records left through different graphic and multidisciplinary media provide a very clarifying illustrative value for the understanding of those ideas that shape an urban vitality rooted in the conditions of the site, whether in the functional sphere or in the emotional or artistic (fig. 03).

On the other hand, the Catalan architects RCR also make a valuable contribution to the teaching of architectural graphic expression (fig. 04). Curtis [2018, p. 24] states regarding his work that 'they attract all the senses, including touch and hearing. They exist in an intermediate zone between architecture, sculpture and landscaping. They have been professors of urban planning and landscape architecture at the UPC and also established a multidisciplinary International Summer Workshop in their workshop. For them "innovation in architecture, born from creativity, will generate technological innovations" [3].

Fig. 03. a, b) Enric Miralles, 1991. Unazuki Meditation Pavilion. Models. Source: EMBT archive & Fundació Enric Miralles; c) Man Ray, 1918. 'Man'. Source: Krauss, R. (1985). *La originalidad de la Vanguardia y otros mitos modernos*, pp. 112, fig.70 Madrid: Alianza editorial; d) Rostami Fereshteh notebook (MbArch). *New Representations, New Conceptions MbArch ETSAB UPC. 2020-2021 course*. Source: own.

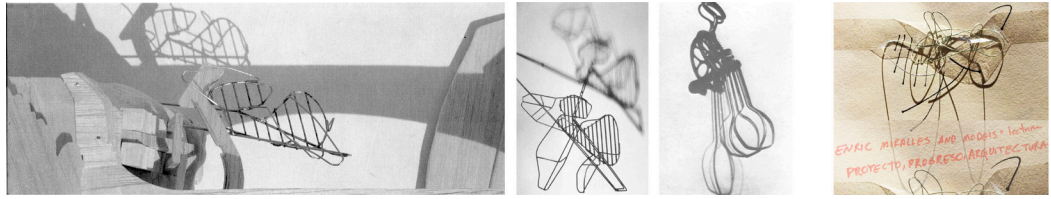

Fig. 04. On-line lecture held by Rafael Aranda, RCR arquitectes, entitled *RCR Creatividad Comparada*, 2020 [4]. Images captured from screen, by authors. Source: own.

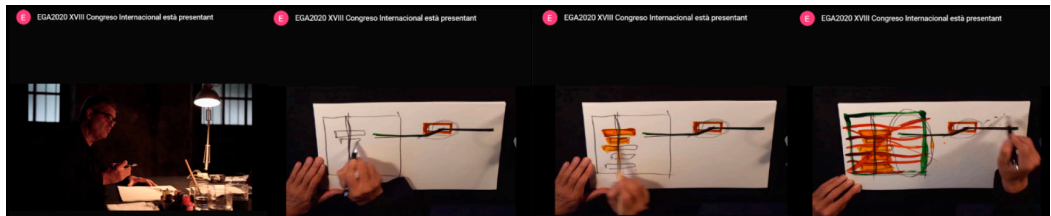

Fig. 05. RCR arquitectes, 2018. . Plan XVIII c. Fragment selected by the paper authors. Source: RCR Dream and Nature. Catalonia in Venice, pp. 102. Barcelona: Institut Ramon Llull RCR BUNKA, Actar. Catalonia in Venice. RCR Aranda, Pigem, Vilalta ARQUITECTES courtesy.

For the RCR architects, the understanding of the place goes through learning: 'we believe that we have learned to read a site thanks to understanding that our body is an instrument with which to value, feel and absorb everything that surrounds it' [Merino et al. 2018, p. 25]. In their work they explore how to make complexity understandable, emphasizing the perception of their drawings (fig. 05).

In a certain way, the kaleidoscopic nature of Miralles' thought or the sensual perceptions of RCR's work allow us to discover responsible urban or multidisciplinary architectural values, questions of great educational value and likely to generate knowledge for teaching the architectural graphic expression of a master course. Representing the sensations of the site can open unexplored paths on which to narrate stories through perception, an adequate tool to communicate, to materialize and transfer ideas.

Investigating, sharing, observing, experimenting

In the planning of the training of the course, it is chosen to follow a research logic typical of the development of any project: detect needs, establish interests and materialize intentional responses to all of this. That is to say, it is conducive to investigate, synthesize results, and conclude... and all this from the confidence in the accumulated years of teaching in workshop formats and from the professional experience in solving investigative challenges of architectural projects. The course is structured based on several methodological strategies. In the first place, teamwork, as an opportunity for multicultural learning; second, leave the classroom; thirdly, get

a graphic record of daily work with which to experiment with personal skills; fourth, to openly exchange most of the information generated; And finally, to enable the practice of diverse graphic and visual resources, around the same issue, that is, to encourage experimentation and trying, trying, and trying (figs. 06, 07).

Fig. 06. Visit to ETSAB UPC Patrimonial Graphic archive. *New Representations, New Conceptions MbArch ETSAB UPC, 2020*. Source: own.

Fig. 07. Classroom and 'Miro'-on-line's presentations and assemblies. *New Representations, New Conceptions MbArch ETSAB UPC, 2020-2021 course*. Source: own.

Dialogues with the site

In an initial phase, the students have consulted and investigated the graphic work of their assigned project, they have visited it and later they are asked for a work related to the site with which they establish dialogues with it and in which the different layers of information must be represented (tangible and/or intangible).

The techniques are free and optionally work is done at different scales in a drawing, model or artifact, developing a final panel in DinA1 format. Two teamwork experiences carried out in the *New Representations, New Conceptions MbArch ETSAB UPC* workshop are presented below. The first is located in the Diagonal Mar Park, the work of Miralles Tagliabue EMBT in Barcelona; a very generous project in terms of graphic documentation. Regarding the conception drawings of the project, Tagliabue [2001, p. 2] described them as 'desire maps' and mentioned the 'capacity of the architectural drawing to select the essential lines, it differentiates the way of explaining a reality: it tells you what you have to focus on to understand that reality'.

The students' work focuses on representing sensory activities in the park, through an imaginary night story [5]. To do this, they take an eloquent common thread through a character from an animated film [6] and develop a series of layers with which they link aspects that their previous research has considered important, such as the relevant presence of water or the sinuous movements of birds. (figs. 00, 08-10).

The second experience is located in a block of the *Ensanche Cerdà* in Barcelona in the neighbourhood of San Antonio. It is about the reuse of the block patio, recovering a public space and the implementation of a library and a home for the elderly, the work of the RCR arquitectes team. In the previous research work, the graphic production of some synthetic drawings, very expressive collages made in ink and a splendid model of the entire city block stand out.

Fig. 08. Sensorial Night Story in Diagonal Mar Park. Final DinA1 sheet. Serap Doglarlioglu, Yuqi Duan, Lilia Ivanova, Patricia Urtiaga, Shixuan Yu (MbArch). *New Representations, New Conceptions* MbArch ETSAB UPC. 2020-2021 course. Source: own.

The students develop their dialogues with the work through what they call 'Play the blocks'. They develop a repertoire of multiple possibilities as a way of working on the city block. They reinterpret and reconstruct the model of RCR arquitectes by means of independent modules with which they experiment with different positions. The presentation of their work in the classroom was planned in a participatory way, as a game in which classmates and teachers could devise the 'city block' with their hands. (figs. 11,12)

Fig. 09. Sensorial Night Story in Diagonal Mar Park. Storyboard. Serap Doglarioglu, Yuqi Duan, Lilia Ivanova, Patricia Urtiaga, Shixuan Yu. *New Representations, New Conceptions*. MbArch ETSAB UPC. 2020-2021 course. Source: own.

Fig. 10. Xavi Bou, 2019. *ornitografía* #148. The movements of the birds have inspired the students for the sheet representation also their storyboard (fig. 08, 09). Source: ©Xavi Bou courtesy.

Another significant factor of the method followed refers to the drawing instruments. To increase the diversity of results, the use of traditional media (manual or artisanal), as well as digital media, or hybrids as a combination of both techniques has been encouraged. Instrumental hybridization is a very contemporary attitude as, for example, the academic practices of Pezo von Ellrichshasen [Pezo, Von Ellrichshasen 2021, p. 29] show us: “our academic explorations deal with what we have defined as “naive intentionality”. It is a method that allows us to accelerate creativity while eroding the preconceptions of formal composition”, or the results of Toio Ito’s project workshops in the “Studio Abroad” that he teaches at Harvard GSD (2019). In short, the aim is not to train architects who mimetically reproduce the case studies, but only to familiarize them with a reference instrument to graphically manage complexity, and which is considered useful for enriching their projects with content, uniting avant-garde and tradition. The workshop develops architectural creativity through drawing as an experimental tool for knowledge, communication and reflection.

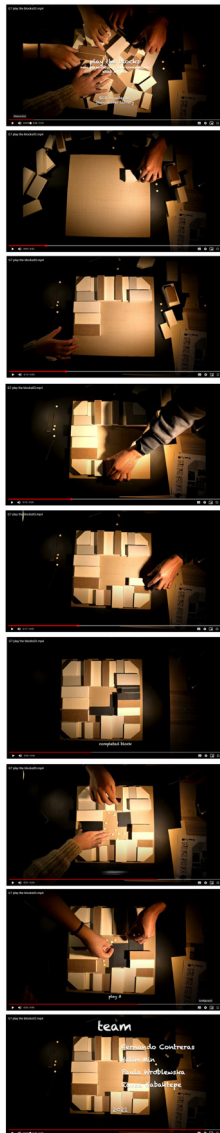
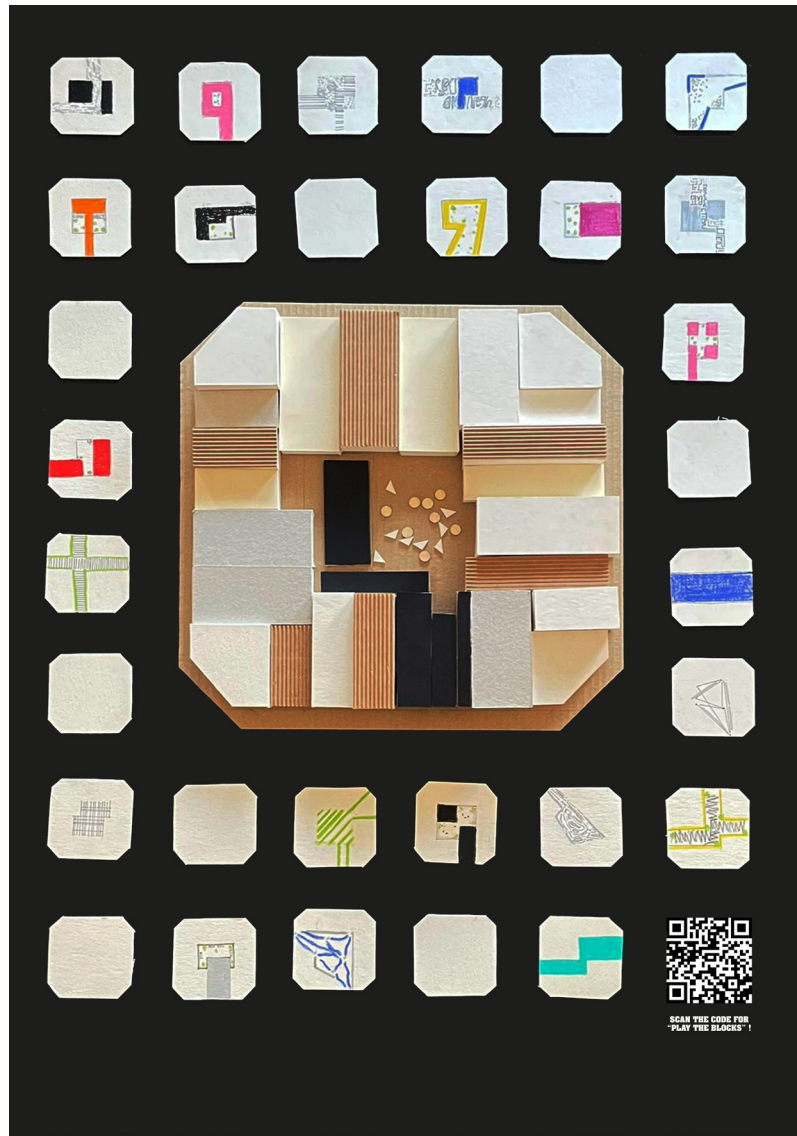

Fig. 11. Play the bloks. Stop motion. Fernando Contreras, Ravza Kabaktepe, Halin Min, Paula Wroblewska (MbArch). *New Representations, New Conceptions MbArch ETSAB UPC. 2021-2022 course.* Source: own.

Fig. 12. Play the bloks. Final DinA1 sheet. Fernando Contreras, Ravza Kabaktepe, Halin Min, Paula Wroblewska (MbArch). *New Representations, New Conceptions MbArch ETSAB UPC. 2021-2022 course.* Source: own.

Conclusion: towards an experimental pedagogy of site

In a current panorama focused on questioning a dominant globalism, with generalizing and decontextualized tendencies, teaching practices based on the “detailed study of specific places, cities and cultures seem more appropriate than ever. It is worth remembering that architecture remains rooted in site” [Ockmann, Williamson 2012, p. 228]. The workshop experience contributes to forming and showing new perspectives on the complexity of an architecture, with results that have moved between temporal, spatial, social or cultural divisions. On the one hand, the synthetic effort to rethink how to represent some exemplary works projected, built and thought of years ago, but approached with new gazes attentive to the site and focused on certain aspects apprehended in previous investigations. In addition, through the practice of work in heterogeneous groups, formed with students from diverse cultures, it has not only generated interesting synergies, but also surprising results of the creative process of the work. The expansion of pedagogies based on investigations of diverse singular experiences on the site are a contribution to the universal formative enrichment in a cultural diversity. For this reason, seeing the importance that architectural research has on the achievement of collective welfare in cities, it is evident the interest that this type of specific teaching must have for the instrumental enrichment of architects, and even more so, for those who want to work from the frontiers of the known.

Notes

[1] Workshop instructors: Isabel Zaragoza and Jesús Esquinas-Dessy. Part of this experience was presented at Harvard (IACIT International Conference in Innovative Teaching: Improving the University for Future Generations) and in Madrid (JIDA'19 sessions), 2019.

[2] Regarding Miró's drawings, Miralles (1998) reflects in his lecture: "... one of the things that I would note is the back, about he prepares the painting for that to exist. I'm really impressed because it is so precise."

[3] See RCR Summer Workshop. <<https://www.rcrlaba.cat/idea/>> [Accessed: February 02, 2022]

[4] Opening conference of the XVIII EGA 2020 Congress (September 24, 2020) <<https://eventos.unizar.es/31205/section/17111/xviii-congreso-internacional-de-expresion-grafica-arquitectonica.html>> [Consultation: February 20, 2022]

[5] Some of the students' reflections: 'Sensory experiences in an artificial landscape were the starting point of the exercise. The drawings represent the route of the views throughout the park emphasizing the reflections and shadows on the water and the pavement, guided by the undulating flight paths of the birds in the sky, in analogy to the metallic structures.

[6] Paprika, 2006 by Satoshi Kon.

Acknowledgements

This teaching and research experience have been supported by the Serra Húnter Program. Thanks to Benedetta Tagliabue EMBT Arquitectes, Fundació Enric Miralles, RCR Aranda Pigem Vilalta Arquitectes, Succesió Miró and Xavi Bou, for the consultation and transfer of materials.

References

Bardí Milà, B. (a cura di). *VII Jornades sobre Innovació Docente en Arquitectura* (JIDA'19). Conference proceedings, Madrid, 14-15 de noviembre 2019, pp. 22-33. Barcelona: UPC IDP; GILDA. <<https://doi.org/10.5821/jida.2019.8210>> (consultato il 13 marzo 2022).

Bru, E., Llobet, X. (2019). *The Contemporary Project: design to fit the human spirit*. In E. Bru y X. Llobet (Eds.). Barcelona: ETSAB UPC. <<http://hdl.handle.net/2117/172657>> (consultato il 4 marzo 2022).

Chías, P., Papa, L.M., (2019). Territories, places and landscapes with figures. In *Disegnarecon*, v12, n. 22, p. 1-10. <<https://doi.org/10.20365/disegnarecon.22.2019.ed>> (consultato il 4 marzo 2022).

Curtis, W. (2018). Vacíos y sombras: los espacios emotivos de RCR Arquitectes. In *RCR Dream and Nature. Catalonia in Venice*, pp. 22-25. Barcelona: Institut Ramon Llull RCR BUNKA, Actar.

Frasconi, M. (2007). Models and drawings – the invisible nature of architecture. In M. Frascari, J. Hale, B. Starkey (a cura di). *In From models to drawings*, pp. 2-9. New York: Routledge.

Ito, T., Yanagisawa, J. (2019). *Transforming Omishima*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Graduate School of Design.

Krauss, R. (1985). *La originalidad de la Vanguardia y otros mitos modernos*. Madrid: Alianza editorial.

Merino, E., Moral, F., Delgado, A., (2019). Conversando con...RCR arquitectes. De la construcción del paisaje y de la ciudad. En A. García Codoñer (Ed). *EGA*, v. 24, n. 35, pp. 18-33. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia. <<https://doi.org/10.4995/ega.2019.11548>> (consultato il 3 febbraio 2022).

Miralles, E. (1998). *Shadows and Alphabets*. Lecture in London (AA School of Architecture), 19 May, 1998.

Miralles, E. - *Shadows and Alphabets* <https://www.youtube.com/watch?v=5kQOyhjOP4&ab_channel=AASchoolofArchitecture> (Consultato il 7 febbraio 2022).

MOMA <<https://www.moma.org/artists/4016#works>> (consultato il 8 novembre 2021).

Moneo, R., (2017). *Lecciones desde Barcelona 1971-1976. Rafael Moneo. Una manera de enseñar arquitectura*. In C. García (Ed.). Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya & Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona.

Ockmann, J., Williamson, R. (2012). *Architecture school. Three centuries of educating architects in North America*. J. Ockman, R. Williamson (Eds.). Cambridge, Massachusetts: The MIT Press.

Pezo, M., Von Ellrichshausen, S. (2021). Mauricio Pezo and Sofia von Ellrichshausen in conversation with Fabrizio Gallanti. In F. Gallanti (Ed.). *Pan Scroll Zoom. Teaching Architecture Under Lockdown: 20 studios Worldwide That Went Online*. United Kingdom: Drawing Matter.

Tagliabue, B. (2001). Unos mapas de deseos. In Mariscal, J. (a cura di) *Arquitectura dibujada. El proyecto de Miralles/Tagliabue para Diagonal Mar*, Colección *Diseño gráfico con Mariscal*, p.2. Barcelona: Salvat + Miralles Tagliabue EMBT.

Venturi, R., Scott Brown, D., Izenour, S. (1972). *Learning from Las Vegas*. Cambridge, Mass.: MIT Press. <<http://xavibou.com/index.php/project/about-ornitographies/>> (consultato il 15 febbraio 2022).

Zaragoza, I., Esquinas-Dessy, J. (2019). Nuevas representaciones, Nuevas concepciones: "entender y hacer entender". MArch ETSAB. In: García Escudero, D.

Authors

Jesús Esquinas-Dessy, UPC BarcelonaTech, Universitat Politècnica de Catalunya, jesus.esquinas@upc.edu
Isabel Zaragoza, UPC BarcelonaTech, Universitat Politècnica de Catalunya, isabel.zaragoza@upc.edu

To cite this chapter: Esquinas-Dessy Jesús, Zaragoza Isabel (2022). Diálogos con el lugar. Experimentando nuevas maneras de mirar y re-presentar/ Site talks. Experimenting new ways of seeing and re-presenting. In Battini C., Bistagnino E. (a cura di). *Dialoghi. Visioni e visualità. Testimoniare Comunicare Sperimentare. Atti del 43° Convegno Internazionale dei Docenti delle Discipline della Rappresentazione/Dialogues. Visions and visuality. Witnessing Communicating Experimenting. Proceedings of the 43rd International Conference of Representation Disciplines Teachers*. Milano: FrancoAngeli, pp. 2420-2438.